

ESCUELA NACIONAL DE DANZA
“NELLY Y GLORIA CAMPOBELLO”

“EL VALOR EDUCATIVO DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA,
EN LA POBLACIÓN INFANTIL DE LA CIUDAD DE OAXACA”
T E S I N A

PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN EDUCACIÓN DANCÍSTICA CON
ORIENTACION EN DANZA CONTEMPORÁNEA

P R E S E N T A

LAURA ANDREA ARMAS MARTÍNEZ

ASESORA: ROCÍO DEL CARMEN RANGEL CUENCA
CO – ASESOR: OSCAR ARMAS DELGADO

JULIO 2015

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro

Cómo citar este documento: Armas Martínez, Laura Andrea. El valor educativo de la danza contemporánea, en la población infantil de la ciudad de Oaxaca ENDNGC/INBA/CONACULTA, México, D.F. 2015.

Descriptores temáticos: Educación dancística contemporánea en Oaxaca.

 CONACULTA

 Instituto
Nacional de
Bellas Artes

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA

ESCUELA NACIONAL DE DANZA
“NELLIE Y GLORIA CAMPBELLO”

“EL VALOR EDUCATIVO DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA,
EN LA POBLACIÓN INFANTIL DE LA CIUDAD DE OAXACA”

T E S I N A

PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADA EN EDUCACIÓN DANCÍSTICA CON
ORIENTACIÓN EN DANZA CONTEMPORÁNEA

P R E S E N T A

LAURA ANDREA ARMAS MARTÍNEZ

ASESORA: ROCÍO DEL CARMEN RANGEL CUENCA

CO – ASESOR: OSCAR ARMAS DELGADO

JULIO 2015

México, D.F., a 01 de julio de 2015

**MTRO. FERNANDO ARAGÓN MONROY
DIRECTOR DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA
NELLIE Y GLORIA CAMPOBELLO
P R E S E N T E**

Por este medio le informo que Laura Andrea Armas Martínez, egresada de la escuela a su cargo, con la Orientación en Danza Contemporánea, concluyó su Tesina titulada *"El valor educativo de la danza contemporánea en la población infantil de la ciudad de Oaxaca"* el cual fue realizado bajo mi asesoría.

En vista de que este proyecto cumple con los requerimientos metodológicos y de contenido especificados en el reglamento de la escuela, doy mi visto bueno para que la interesada continúe con los trámites correspondientes al proceso de titulación.

Sin otro particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

**Lic. Rocío del Carmen
Rangel Cuenca
Asesora**

**Dr. Oscar Armas Delgado
Co - asesor**

c.c.p. Laura Andrea Armas Martínez - Presente

AGRADECIMIENTOS

Dedico el presente trabajo a mi familia,
por su incondicional apoyo y amor
hacia mi profesión.

Agradezco a mis asesores: Rocío del Carmen Rangel Cuenca y Oscar Armas Delgado por su valiosa ayuda y siempre sabios consejos en la consecución de este trabajo, agradezco a mis amigos que me acompañaron en esta etapa de mi vida y alentaron a la conclusión de este esfuerzo, muy especialmente agradezco a la institución por brindarme la oportunidad de realizarme profesionalmente en lo que con responsabilidad y amor llevo a cabo todos los días.

ÍNDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN MÉXICO	5
1.1 Historia de la educación artística en México 1905-1911 y 1920-1924.	5
1.2 El valor educativo y cultural de la educación en las artes.	13
1.3 Propuestas metodológicas para la enseñanza Artística.	18
CAPÍTULO 2. LA DANZA CONTEMPORÁNEA COMO FACTOR EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE OAXACA	25
2.1 La situación de la educación dancística contemporánea en la ciudad de Oaxaca.	25
2.2 Educación de la danza contemporánea en la población infantil de la ciudad de Oaxaca.	30
2.3 Perspectiva de cambio para fomentar una educación en la danza contemporánea dentro de la población infantil.	34
CAPITULO 3. PROPUESTA PARA CONSOLIDAR UNA FORMACIÓN EN DANZA CONTEMPORÁNEA EN LA CIUDAD DE OAXACA	39
3.1 Propuesta para una formación educativa en danza Contemporánea dirigida a escolares del nivel básico en la Ciudad de Oaxaca.	39
3.1.1 Planeación de la propuesta	40
3.1.2 Desarrollo de la propuesta	42
3.1.3 Evaluación de la propuesta	47
CONCLUSIONES	48
REFERENCIAS	52

INTRODUCCIÓN

La danza es, en muchos aspectos, una disciplina artística valiosa para el desarrollo del individuo, en ella se trabajan elementos de organización, atención, habilidades motoras, escénicas, cognoscitivas, expresivas y sensitivas; concede un espacio al ser humano en el que se brinda la posibilidad de construirse en un medio distinto.

La danza, como parte de las artes, ayuda a la construcción de nuevas conciencias y actitudes dentro de nuestra vida, es un alimento de libertad y salud para el cuerpo, además, propone nuevas formas de interactuar con lo que nos rodea, el arte nos hace reflexivo y sensibiliza la actitud frente a la vida.

La experiencia dancística es un medio que nos permite inventarnos a través del movimiento, emplear procesos mentales, es decir, trabajar con la creatividad y la imaginación, tomar en las manos la capacidad de conocer nuestros horizontes, no sólo en la movilidad corporal sino en todo lo que nos rodea, abrir la puerta a nuevas formas de percibirse en el mundo, de tomar decisiones, de pensar y lo más importante de crear.

En lo que respecta a este trabajo, se parte de la premisa de que las artes generan un cambio en el desarrollo de las nuevas generaciones, por ello, se plantea el valor educativo que la danza tiene.

La danza contemporánea construye en el cuerpo distintas habilidades y técnicas, ejercita y desarrolla la mente a través de la expresión, permite el diálogo consigo mismo acerca de los gustos que se poseen y permite la creación de nuevas formas de pensar.

El valor educativo que la danza contemporánea ofrece para el aprendizaje es abordado únicamente con las herramientas que el arte posee y que son propias de él y de ninguna otra disciplina, como bien lo explica Elliot W. Eisner (2004), en su

libro *“El arte y la creación de la mente”*, que da a conocer las siguientes herramientas: primero está el desarrollo de la inteligencia en el arte; segundo la edificación del individuo como único y libre; tercero, el desarrollo de una visión personal de este.

En Oaxaca la niñez tiene que superar diferentes obstáculos dentro de la educación artística, la cual se presenta de forma minoritaria y no cuenta con la formación necesaria, la danza contemporánea no es un lenguaje cercano a la población oaxaqueña, ha tenido muchos loables intentos. Es importante en esta propuesta brindar a los niños la posibilidad de generar movimiento y crecimiento con los cuales puedan desarrollarse de forma integral.

La investigación se divide en 3 capítulos; en el primero aborda la importancia de la educación artística en México y contiene en el primer subtema *la importancia de la educación artística en México de 1905 a 1911 y de 1920 a 1924*, expone un período de la historia de la evolución de la educación artística en México para dar a conocer el contexto por el cual atravesamos, la historia se aborda bajo la mirada de dos grandes personajes como Justo Sierra y José Vasconcelos, quienes apoyaron la educación artística y fueron responsables de significativos cambios.

Una vez contextualizado históricamente el ambiente de la educación artística, se plantea el segundo subtema denominado: *El valor educativo y cultural de la educación en las artes*, donde se hace la explicación puntual de cómo las artes ayudan al crecimiento humano por medio de la educación artística, el rompimiento de distintos esquemas establecidos y la explicación de cinco principios bajo los cuales se debería abordar la educación artística para resaltar su valor educativo y cultural.

Finalmente, el tercer subtema hace mención de algunas *propuestas metodológicas para la enseñanza artística* con base en diversas aportaciones; dentro de este último punto del capítulo se relatan las diferentes formas de llevar a cabo la educación de las artes en distintos países y escuelas; esto con el

objetivo de dar a conocer la gama de posibilidades de cada una de las propuestas tratadas.

En el segundo capítulo se aborda específicamente a *la danza contemporánea como factor educativo en la ciudad de Oaxaca*, dentro del cual, se desarrolla el tema: *la situación de la educación dancística contemporánea en la ciudad de Oaxaca*; este punto expone los diversos panoramas por los que atraviesa en general la danza contemporánea en el Estado, cómo se vive la danza contemporánea por bailarines, coreógrafos, aspirantes, cuáles han sido los aciertos y que es lo que hace falta para el óptimo crecimiento de la disciplina dancística contemporánea.

Siguiendo este tenor, en el segundo subtema se muestra la situación de la educación de la danza contemporánea en la población infantil de la ciudad de Oaxaca, encontramos aquí el cómo los niños se desarrollan en las artes y si existe o no contacto con la danza contemporánea.

Concluyo dicho capítulo con el planteamiento de una *perspectiva de cambio para fomentar una educación en danza contemporánea dentro de la población infantil*. Aquí ya planteo de forma profunda, cuáles son las principales características que hay que cambiar en conceptos como educación, arte y cultura que nos permitan trabajar la danza contemporánea desde una perspectiva de cambio, que proponga un camino más para el acercamiento del arte con la niñez, y en este caso, el acercamiento de la danza contemporánea a los niños.

En el tercer y último capítulo planteo una *propuesta para consolidar una formación en danza contemporánea en la ciudad de Oaxaca*, la cual va dirigida a escolares del nivel básico en esta ciudad. Dicha propuesta se construye desde un planteamiento en el que explicamos cómo se piensa abordar y llevar a cabo, cuál es el objetivo principal que es lo más importante resaltar.

De igual forma, se presenta el desarrollo de la propuesta; de forma más detallada se muestran los temas a tratar en su aplicación y operatividad, encontramos los conocimientos que se necesitan para el desarrollo de la propuesta, los elementos de aprendizaje para los niños y la duración de la misma.

Para concretar la propuesta es menester considerar la evaluación, ésta permitirá consolidar y mejorar la propuesta que sostiene el presente proyecto. Se plantea de manera clara cuáles son los parámetros y cuál es la idea que se tiene de evaluación, y con ello se definen distintos puntos los cuales se tomarán en cuenta para establecer los resultados a lo largo del desarrollo de la propuesta.

Dentro de toda esta construcción del trabajo existe la posibilidad de dar a conocer lo que el arte es capaz de enseñar, lo que la práctica docente preparada para la enseñanza del arte puede ofrecer y a lo que debemos aspirar en la formación dancística a través de la educación formal.

Este trabajo ha de contribuir a elevar la enseñanza y ejecución de la danza contemporánea en la población de escolares de educación básica, ya que mediante este arte la personalidad se fortalece, se afirma el autoconcepto y se da un firme paso hacia el fortalecimiento de la creatividad y expresividad integral, lo cual genera una sólida educación en el desarrollo emocional, intelectual y físico de las nuevas generaciones.

CAPÍTULO 1. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN MÉXICO

1.1 Historia de la educación artística en México 1905-1911 y 1920-1924.

En la historia de la educación artística en México, existieron personajes importantes los cuales hicieron posible que las artes se implementaran en el sistema educativo formal, en la siguiente investigación hablare únicamente de Justo Sierra en el periodo de 1905 a 1911 y José Vasconcelos en el periodo 1920-1924.

Justo Sierra, escritor, historiador, periodista, poeta y político mexicano, durante su paso por la vida pública de México ocupó importantes cargos en el gabinete porfirista como Subsecretario de Justicia e Instrucción Pública y Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, entre los años 1901 y 1911.

“El 16 de mayo de 1905 se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes (SIPyBA)” (Bazant M. 2006:40) y se nombra como titular de este ministerio a Sr. Lic. Justo Sierra. El nombramiento se da dentro del último sexenio de Don Porfirio Díaz, el cual entendía por fin y un poco tarde que no sólo era importante la transformación económica del país si no también lo era la educación pública. Este nombramiento fue muy bien recibido por los intelectuales de la época ya que guardaban profundo respeto al que ahora era primer titular de la SIPyBA. Junto con este nombramiento llegan los diferentes cambios que sin duda alguna colocaban a la educación en vías de crecimiento.

Se dice que el país atravesaba por la era del renacimiento, del conocimiento popular y todo se debía a la excelente organización que lideraba Lic. Justo Sierra, había que poner en práctica las nuevas leyes y su organización ya que el 85% de población seguía siendo analfabeta, las partes teórica e ideológica ya habían sido

transformadas, ahora se tenía que hacer efectivo lo que en ellas se decía y cambiar las cifras que hasta ese momento se tenían.

Estos cambios llevados a la práctica, lo primero que se aborda son la organización de las escuelas, volviéndolas apropiadas a cada entidad, el método de enseñanza se sostenía bajo lineamientos diferentes, las asignaturas habían sido bien seleccionadas y tenían tiempos adecuados, la formación de maestros también transitaba por un régimen diferente, a finales de 1907 y principios de 1908 Justo Sierra preparaba lo que se le denominó “el credo pedagógico más avanzado de la época”. (Bazant M. 2006:41). En el cual dejaba estipulado que la educación a partir de ahora sería; nacional, integral, laica y gratuita.

Lo primero hacía referencia a que le pondría un contraste especial donde se diferenciara por completo de cualquier otra que no fuera mexicana, se buscaba hacer de los niños ciudadanos particularmente mexicanos. Lo segundo, al establecer la educación integral contemplaba la idea de que se tendrían que cubrir los siguientes aspectos que pudiera desarrollar en el alumno: moral, físico, intelectual y estético. Esto él lo percibía y lo dejaba muy en claro de la siguiente manera:

- 1) La cultura moral que se llevará a cabo con la formación del carácter a través de la obediencia y disciplina dirigidas a reproducir el respeto a sí mismo, el amor a la familia, a la escuela, a la patria y a los demás.
- 2) La cultura intelectual se debería alcanzar de forma gradual y metódica, a través de la atención así como del desarrollo el lenguaje.
- 3) La cultura física por medio de ejercicios apropiados para el cuerpo así como de la educación de la higiene del cuerpo.
- 4) La cultura de la estética sería facilitando a los alumnos elementos de arte de acuerdo a la edad. (Bazant M. 2006:41).

Lo tercero, dejaba claro que toda escuela tendría que mantenerse al margen de cualquier creencia religiosa y no podría ser utilizada para la enseñanza, pues esta sería laica, y por último debía ser gratuita.

Dentro de este credo pedagógico se dejaba claro también que el estado debía asumir la responsabilidad de educar y que para Justo Sierra era más que importante y necesario, ya que no sólo tenía que cuidar que la educación llegara a todos sino que dentro de ésta se tenía que estar formando niños con diferentes capacidades y habilidades, abarcando como ya se mencionó las intelectuales, las físicas, las morales y la última, lo estético, que además de proporcionarles elementos del arte y acercarlos a este, debía desarrollar en ellos la facultad de imaginar lo bello.

Para dar espacio a este principio y narrar brevemente la forma en cómo se desarrolló y acercó a las aulas, quisiera antes destacar que a este principio se le sumó otro que era igual de importante dentro del testamento de Justo Sierra, se formulaba el programa de las escuelas primarias dentro del artículo quinto, donde se mencionaba que no había que cambiar las asignaturas sino la perspectiva con la que se venían manejando. Se proponía llevar al niño de lo concreto a lo abstracto, es decir, que para llegar a las ideas y a los conocimientos era necesario que ellos palparan, que vieran los objetos para después abstraer de ellos las ideas. Con base en este artículo y en conjunto con el anterior, se implementó como curso obligatorio enseñar los trabajos manuales los cuales no sólo desarrollaban la habilidad óptica y destreza manual sino creaba en ellos las aptitudes de invención y creación.

Al principio, estos trabajos manuales eran sólo para las niñas, pero posteriormente se involucraron a los niños ya que dichos trabajos no sólo fueron el camino para desarrollar ciertas habilidades estéticas y mentales, sino que retomaba el valor por los oficios de ciertas funciones populares, de una forma noble, celebrando el trabajo y el oficio del obrero. De cierta manera, también se quería que se unieran al crecimiento económico del país de forma que la especialización hacia un oficio

creara condiciones para desempeñarse en un trabajo dentro de la clase obrera, que en aquella época hacía falta.

Por otro lado, el dibujo también se había incorporado a los trabajos manuales, al inicio tenía un objetivo más práctico que artístico, aunque se entendía como parte de la relación del hombre con lo estético, se hacía más énfasis específicamente en la técnica artesanal. Más adelante se resaltó la expresividad en el dibujo, los alumnos hacían bocetos en los cuales se representaba la vida escolar, los acontecimientos de la vida real y los juegos, estimulando a la vez la inventiva y el manejo de colores.

Dentro de este credo pedagógico se seguía manteniendo la modalidad (que dentro del año 1902 se había empezado a gestar) de las fiestas de fin de curso, que servían de igual forma para el desarrollo expresivo de los alumnos dentro de las escuelas.

“Sierra instaura la organización de un trabajo conjunto, profesional (en sentido didáctico), en el que trabajarían en conjunto profesores y alumnos, y el cual comenzaría a planificarse por lo menos uno o dos meses con anterioridad a la “presentación”-que incluía declamación, canto, baile y teatro- para agudizar el ingenio escénico de los profesores y el talento en ciernes de los infantes.” (Dallal, A. 1994:27).

Así es como inicia la vida artística en las escuelas, donde los niños más comprometidos con el estudio recibían la oportunidad de preparar un número en las mencionadas “fiestas de fin de curso” que hasta la fecha siguen celebrándose. Justo Sierra pensaba que todos estos espacios de expresión eran importantes para la culminación de la preparación dentro de la educación.

La representación de Justo Sierra, definida por el trabajo dentro de la educación y la relación que debía tener para con la cultura, permitieron establecer varias estructuras. Sin embargo no siempre se mantuvieron, al cambio de dirigencias

muchas de las situaciones que se empezaban a construir fueron perdiendo interés, cada representación fue poniendo como prioridad diferentes asuntos.

En octubre de 1921, durante el Gobierno de Álvaro Obregón, llega José Vasconcelos a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que fue creada el 30 de junio de 1921 cuando se decretó la reforma a la constitución, es en este período que de nueva cuenta la educación y el arte tiene una reestructuración importante dentro de la historia de México.

Abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano José Vasconcelos llega al igual que Justo Sierra a darle un giro importante en la educación artística de México, desarrolló diferentes programas para el cambio e impulso de ésta, así como reformas y nuevos proyectos para el crecimiento de la enseñanza mexicana, se presentó lo que sería el Plan de Reforma de Vasconcelos dirigido a la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). Ahí se desarrollarían 6 principales áreas.

1. Ciencias matemáticas, física, química y biología.
2. Ciencias sociales.
3. Ciencias filosóficas y sus aportaciones en la vida práctica.
4. Letras e idiomas.
5. Artes plásticas y artes industriales.
6. Artes musicales.

El principal objetivo de dividir las materias por áreas fue crear en ellas un equilibrio y que todas fueran enseñadas por igual, así mismo es importante resaltar que cada una buscaba objetivos claros que cambiaban la manera de educar, ya no sería de forma instructiva si no educativa, se hacía hincapié en que la educación física debía buscar la 'armonía global de las facultades individuales', también dentro de las ciencias y las artes buscaban desarrollar la inteligencia y la

imaginación creativa de los alumnos, como últimas asignaciones del Plan, se integraban a la ENP, los oficios, los cuales se venían implementando sólo en las primarias.

José Vasconcelos ve importante abrir espacios dentro de la ENP a los diferentes oficios y que los jóvenes fueran involucrándose de igual forma con las diferentes modalidades de trabajo. La otra asignación fue que se había de implementar un método para la toma de materias, el cual consistía en que los alumnos dentro de un marco establecido podían solicitar las materias que según sus propósitos de carrera universitaria les fueran más útiles, y así ir dirigiendo su educación lo más cercano a los intereses personales de cada quien, la construcción de toda esta reforma buscaba que el alumno tuviera procesos donde la imitación dejara de ser la vía de su educación para empezar a desarrollar la inventiva dentro de su proceso de aprendizaje para al mismo tiempo permitirles obtener una cultura sólida.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), se dividió en tres departamentos, el primero sería el Departamento Escolar, el segundo el Departamento de Bibliotecas y el tercero sería el Departamento de Bellas Artes ya que para Vasconcelos la verdadera educación se encontraba a través de la estética, dentro de este departamento se habría de cubrir dos puntos significativos; el desarrollo del teatro nacional y la educación artística del pueblo, en julio de 1921 habría de darse una división para el control de los diferentes rubros dentro del departamento, uno correspondía al Museo de Arqueología, Historia y Etnología, la Escuela Nacional de Música, la Academia de Bellas Artes, la Inspección de Monumentos Arqueológicos y la Exposición permanente de Arte Popular. El otro correspondía a la Dirección de Cultura Estética, la Dirección de Cultura Física y la Dirección de Dibujo y Trabajos Manuales. Las dos ramas del Departamento de Bellas Artes eran complementarias.

En la primera división se alentaba a los músicos, escultores, etnólogos, arqueólogos a seguir generando obra y al mismo tiempo se vigilaba y catalogaba

la producción artística nacional. La segunda división se centraba en: asociar a la población a la política estética implantada por la Secretaría. Este cambio sería el más simbólico para la educación artística del país, ya que ahora se buscaba dentro del régimen educativo que el canto, el dibujo y la gimnasia pertenecieran exclusivamente a los egresados del Conservatorio y de la Escuela de Bellas Artes, se creía que era momento de retirar esa responsabilidad a los educadores que fungían como enciclopedistas al tener a su mando todas las materias (español, geografía, canto, dibujo, historia natural, gimnasia etc.) que no podían llevar a cabo con total “eficacia y competencia” por igual.

Esta ruptura dentro del sistema educativo provocó algunas reacciones en los educadores los cuales creían que los músicos, gimnastas y artistas plásticos no contaban con la metodología de cada disciplina y que ellos además de contar con la metodología habían recibido lecciones de música y de cada disciplina, a lo que José Vasconcelos respondió:

“Simplemente se prefiere la música a la metodología de la música, las matemáticas a la metodología de las matemáticas, y cualquier ciencia verdadera a todas las metodologías del mundo y que no habrá alumno que no aproveche más de su contacto directo con un músico que su contacto con una metodología de cualquier especie”. (Fell, C. 1989:395).

Definitivamente este aspecto dentro de la historia sería el punto de partida para el desarrollo de las artes en su conjunto.

Para José Vasconcelos era también importante que el alumno se enfrentara a dos tipos de enseñanza de los cuales uno no fuera de origen libresco y así permitir al alumno desarrollar las emociones y expresiones dentro de la nueva forma de aprendizaje de las artes, además de que se enfrentara a una manera distinta de trabajar y aprender. Una aportación importante que trajo este cambio fue que los artistas egresados de la época podían aspirar a un campo de trabajo bien remunerado y que aliviaba una relativa seguridad material de algunos músicos, artistas plásticos y gimnastas.

Para José Vasconcelos los artistas formaban parte importante no sólo de la educación en México, sino también de la cultura nacional. Dentro del plan de reconstrucción de México era necesario establecer “lazos unificadores” que ayudaran a la nueva sociedad a sentirse identificada con las nuevas propuestas de un cambio que se había hecho esperar, para esto, Vasconcelos tomó tres aspectos: la educación, la reforma agraria, y la cultura nacional. Esta última sería iniciar con los primeros lazos de comunión entre una nación dividida, seleccionando el campo de la estética donde por medio de grandes muralistas plasmaría el ‘orgullo de la raza’.

Era el momento del arte nacionalista en todas las expresiones “los edificios públicos, las portadas de las revistas, las estatuas, los conciertos, se constituirían en una liturgia de la grandeza racial” (Arreola, B. 2012:8.) Haciendo referencia a lo que hasta el momento se le había negado al pueblo mexicano.

Es así como dentro del nacionalismo llegan a reconstituirse escuelas como: San Carlos y el Conservatorio, al igual que se funda la Orquesta Sinfónica, las Escuelas de Arte al Aire Libre para obreros con las cuales nace la escuela rural. Para José Vasconcelos, fue importante la escuela rural donde impulsaba la educación en las comunidades, en este proyecto o campaña se pone como pilares substanciales al maestro, al artista y al libro.

Estos tres pilares significaban que el artista tenía que convertirse en un maestro capaz de transmitir la voz de un pueblo, el maestro a su vez debía tomar la pasión de un artista para guiar al alumno y el libro debía ser una obra de arte popular que uniera a los otros dos pilares.

Es así como la educación del arte empezaba a tener peso dentro de la educación de los mexicanos vista como el medio para salvar la identidad y la cultura de un

México que había sido despojado de su nacionalidad. Estos cambios sin duda fueron transformando el país y a la educación.

Además de estas aportaciones, José Vasconcelos tuvo otras en distintos campos, por el momento sólo recupero a las que de manera directa, dentro de su gran proyecto de nación, tuvieron que ver con el arte y la educación. Sin duda un personaje muy controversial dentro de la historia de México.

Reconocer la labor de Vasconcelos tiene especial interés, pues se puede asimilar y entender desde una perspectiva más lo que actualmente se vive con la educación artística.

El surgimiento de la educación artística en nuestro país, nos permite establecer la importancia y el valor de las artes en la formación integral del ser humano. Existen investigaciones que han tenido un especial interés en ellas rescatando información útil de como las artes contienen un fuerte valor formativo para el individuo.

1.2 El valor educativo y cultural de la educación en las artes.

Dentro del ámbito educativo existen conocimientos y procesos de enseñanza-aprendizaje que durante los primeros 12 años de nuestra niñez más o menos vamos adquiriendo. Pasamos por la primaria, secundaria y bachillerato para finalmente estar 'preparados' para desarrollar una carrera. Todo este sistema de educación alberga un gran porcentaje de diferentes conocimientos que dependiendo de la selección de la profesión, en realidad, no todos tendrán el valor educativo para lo que habremos de realizar a lo largo de nuestras vidas.

El sistema educativo mexicano no contempla de manera concreta a lo largo de estos años la enseñanza de las artes para los niños, las cuales si tendrán un valor educativo posterior dentro de cualquier profesión que se decida ejercer:

“El trabajo de las artes no sólo es una manera de crear actuaciones y productos; es una manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra conciencia, conformando nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, estableciendo contacto con los demás y compartiendo una cultura.”. (Eisner, E. 2004:19)

Ampliar nuestra conciencia en la niñez, es tener la oportunidad de concebir la realidad desde otra perspectiva, ampliar lo que somos y sobre todo, generar una visión total de nuestra forma de comunicarnos con el otro. Cuando el Arte habla de ampliar la conciencia del niño, lo hace desde múltiples perspectivas, que se han desarrollado a lo largo de su crecimiento como disciplina dentro de la educación.

Existen diversas maneras de abordar la enseñanza del Arte, aquí se expone una de las visiones e ideologías que explica Elliot W. Eisner (2004) en función de cinco principios para abordar la educación artística.

Este autor parte de una pregunta importante que define la enseñanza del Arte: En nuestra época ¿Cuál debería ser el objetivo de la educación artística? El autor empieza por explicar que el primer principio de la educación artística en los niños no debe apartarse de su principal objetivo ni debe buscar la justificación de su acción en resultados que otros campos de igual manera desarrollan; es decir, es importante definir y clarificar que lo distintivo de las artes y que ningún otro campo ofrece para el desarrollo del niño, es sobreponer el valor intrínseco que la educación del arte lleva consigo; dentro del arte, cada especialidad se desarrolla de distinta manera y se involucra con el ser también de forma muy diferente.

El segundo principio nos habla de la ‘inteligencia artística’, es importante dentro de la educación exponer el valor de ésta y el hecho de que los programas de educación deberían fomentar este tipo de desarrollo en el infante, que permita romper con el alejamiento que la inteligencia tiene con el arte, dejando de atribuir el arte solo al talento. Este principio nos habla del hecho que la reflexión inteligente es una condición fundamental para la creación artística y que los enseñantes de arte deberían ayudar a sus alumnos a desarrollar esta capacidad, a ser más inteligentes en correspondencia con el arte en todas sus revelaciones,

envolviendo a la cultura popular, referirse más a la idea de que componer, observar, ejecutar una obra exitosa, en cualquier disciplina es un logro intelectual que no tiene nada de trivial. Es misión principal de la educación artística desarrollar en el niño la “inteligencia artística” concepto fijado por Dewey (Elliot W. Eisner, 2004) en su teoría sobre el arte y el pensamiento cualitativo.

La educación artística debería estar orientada a través de programas de educación que ayuden a que los niños sean capaces de ver y responder a lo que denominamos arte y a vislumbrar el papel de las artes en la cultura; de esto nos habla Elliot W. Eisner (2004) en su tercer principio, una de las cualidades que lleva en si la educación del arte, es que los niños aprendan a organizar y a experimentar las características estéticas de las imágenes y comprendan su relación con la cultura de la que forman parte. Mientras la conciencia va ampliando la forma de su cultura, el alumno empezará a relacionarse con su entorno a partir de parámetros críticos, los cuales le permitirán explicar su realidad, representarla y jugar con ella.

El cuarto principio es uno de los más importantes: ‘la creación de una visión personal’ En el arte, el maestro debe tener claro que trabaja con niños únicos y que sobre esta lógica debe ayudar a que ellos hagan un reconocimiento de lo especial que son en relación con las demás personas,. Se debe tener claro que lo que se busca en la educación de las artes es hacer a un lado la dinámica que muchas veces sigue la escuela y que parece ser el objetivo más importante para los maestros; la adquisición de reglas sobre el conocimiento, es decir, la acción del conocimiento llevado al plano de la obediencia, “Las artes siguen una línea diferente. En la mayoría de ellas buscamos diversidad de resultados. Buscamos maneras de personalizar la visión y el significado” (Eisner, E. 2004:19). Resultados que exigen interpretación y el reconocimiento de la idiosincrasia personal.

El quinto y último principio habla del mundo como una fuente potencial de goce y un delicado nacimiento del significado, abriendo paso a la observación desde una

perspectiva estética, el niño debe aprender a obtener diversas formas de significado e ir cambiando y profundizando según sea el caso, proporcionando el deseo y la capacidad para cambiar de perspectiva.

En estos cinco principios que Eisner desarrolla resaltan el gran valor educativo y cultural que tienen el arte y la educación. Urge de manera contundente crear maestros bajo esta lógica que ayuden a ir reconstruyendo la forma en que se desenvuelven las disciplinas artísticas dentro de la escuela, rescatando el hecho que el arte tiene un valor nato que no se desarrolla más que en cada disciplina artística. La inteligencia artística, la visión personal y el nacimiento de un nuevo significado son puntos claves que harán la transformación de la conciencia en el niño.

Desde la educación artística, las artes están mediadas por la forma de enseñarlas, esto nos dice que los objetivos planteados están siendo alcanzados de manera personal en cada infante, a la par de otros objetivos que estructuran cualquier programa de estudios.

Cada estudiante trae consigo un mundo de información y contexto diferentes, que ayudarán a asociar el conocimiento de maneras muy distintas en cada alumno, se estará obteniendo un conocimiento muy diferente entre si durante todo el proceso de actividades. Bajo esta idea, es muy importante que el maestro tenga en claro que los resultados no siempre serán los que se desean sino los que realmente el niño ha construido.

Si no se trabaja bajo esta lógica el maestro enfrentará durante la evaluación, resultados no favorecedores en relación a sus objetivos, habrá que poner atención en cómo se dirige la evaluación si sólo le interesa al docente darse cuenta si únicamente sus objetivos fueron alcanzados, o abrir paso y trabajar bajo la lógica de que un estudiante cumple con sus propios objetivos y su propia zona de

desarrollo proximal como bien lo hacer ver Lev Vygotsky (Perspectivas,1994)¹_en la explicación de su teoría cognitiva sociocultural.

Las artes influyen de manera directa en cada una de las experiencias que se tienen como alumno y que engloban objetivos personales durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; para esto hay fuerzas que juegan un papel importante en la educación de un arte en el infante: la primera se refiera a las limitaciones y oportunidades que se plantean en cada actividad, donde el material es partícipe, otras son los tipos de instrucciones, indicaciones y andamiajes que proporciona el maestro, de igual forma, están las normas de la clase, el tipo de pensamiento y de conducta que se fomenta y se rechaza, y una última sería el clima de la clase.

Si bien la dinámica de la clase escolar varía según la materia, en la cuestión artística sin duda cambia en gran proporción, donde el infante centra comportamientos y parámetros de manera natural, donde los objetivos no requieren de inmediatez. La postura de la enseñanza artística tiene claro que va a guiar el conocimiento pero no lo va a determinar, la independencia y la confianza son claves para el desarrollo de cada actividad, buscar el conocimiento personal natural sin duda es lo que cambia la dinámica de una clase artística.

La sensibilidad es otro aspecto que realza el valor educativo del arte, al trabajar con mecanismos diferentes y explorar las diferentes formas de percepción se adquiere un refinamiento de éstas, se invita al niño al 'desarrollo de la vista al servicio del sentimiento' se hace multisensorial y se empieza a descubrir la posibilidad de que la música tenga texturas, movimiento, colores además, desarrolla la cualidad auditiva. Al igual en una pintura es posible llegar a involucrarse con otras sensaciones además de la visual, el organismo empieza a

¹ El concepto de Vygotsky sobre la "zona de desarrollo próximo" tiene, en primer lugar, un alcance teórico. En la concepción sociocultural del desarrollo, no se puede considerar al niño como un ser aislado de su medio sociocultural, según el modelo de un Robinson Crusoe infantil. Los vínculos con los demás forman parte de su propia naturaleza. De este modo, no se puede analizar el desarrollo del niño ni el diagnóstico de sus aptitudes ni su educación si se hace caso omiso de sus vínculos sociales. El concepto de zona de desarrollo próximo ilustra precisamente este punto de vista. Tal zona se define como la diferencia (expresada en unidades de tiempo) entre las actividades del niño limitado a sus propias fuerzas y las actividades del mismo niño cuando actúa en colaboración y con la asistencia del adulto. Por ejemplo, dos niños logran pasar las pruebas correspondientes a la edad de ocho años de una escala psicométrica, pero, con una ayuda normalizada, el primero sólo llega al nivel de nueve años, mientras que el segundo alcanza el nivel de doce años, de modo que la zona proximal del primero es de un año y la del segundo de cuatro.

abrirse a tantas posibilidades que se hacen engranes perfectos de experimentación: “este proceso de experimentar con una modalidad sensorial diferente se llama sinestesia” (Eisner, E. 2004:116), y que sólo a través del arte y de su educación se puede purificar y enriquecer esta habilidad que poseemos los seres humanos.

El desarrollo de la mente a través de la experiencia, es también un objetivo más de la educación artística; estas experiencias van a surgir de la creación y la percepción de formas expresivas.

Bajo esta idea se rescata otra más que se refiere a que nosotros somos lo que construimos nuestra propia experiencia y diseñamos el conocimiento según nuestro contexto, es decir, ‘la educación es el proceso de aprender a inventarnos a nosotros mismos’. Esta lógica hace que la educación artística adquiera posibilidades de transformación de la persona por medio del autoconocimiento para intervenir y sobretodo decidir sobre los diferentes planteamientos que se le presentan. El valor educativo y cultural que encierra esta forma de enseñanza es la obtención de la libertad no sólo de la expresión, sino del pensamiento, de la crítica, de las ideas, de las limitaciones, de formación de infantes activos que pueden llegar a ser en la imaginación, en la representación y en materia.

1.3 Propuestas metodológicas para la enseñanza artística.

Han existido en diferentes tipos de educación del mundo maneras diversas de abordar la enseñanza de la educación artística, métodos que a la larga han adquirido singulares propósitos y objetivos para la comunicación de las artes. Estas investigaciones son dadas bajo el pensamiento de ocho diferentes teóricos exponiendo cada quien la manera de llevar al alumno al arte.

➤ La enseñanza del arte basada en las disciplinas.

La enseñanza del arte basada en las disciplinas, mejor conocida como EABD, aborda el arte desde todas sus perspectivas, enseña cómo crear, cómo apreciar el contexto en el que se desarrolló (historia del arte), cómo analizar y criticar la obra de arte; es considerado uno de los métodos más completos en el modo de enseñanza, basándose en cuatro principios que explicaré brevemente a continuación:

Un estudiante para llevar a cabo una obra artística debe desarrollar su sensibilidad e imaginación y adquirir las aptitudes técnicas necesarias para trabajar adecuadamente los materiales, esto con el objetivo de realizar trabajos propositivos.

La observación de las cualidades de la obra de arte así como estimular el comentario acerca de ellas es el segundo principio de este método, enseñar al estudiante a aprender a ver desde un aspecto estético donde se exige la capacidad de reunir las cualidades formales y expresivas de la forma y no sólo la ocupación materialista.

Otro elemento es que el alumno pueda distinguir bajo qué contexto histórico y cultural se ha dado la obra de arte, es importante para este método tener nociones de historia del arte, además de esto también considera importante que el campo filosófico proporcione al alumno la capacidad de asociar el valor y la función del arte. Este sería el cuarto punto del método: la estética.

La EABD tuvo sus antecedentes con Jerome Bruner en 1957. Su iniciativa fue unir el currículo y la estructura de las disciplinas, según él:

“Los estudiantes aprenden mejor una disciplina cuando la experimentan de una manera similar a la forma de indagación usada por los especialistas de esa disciplina, esta idea atrajo a los educadores deseosos de satisfacer nuevas expectativas con currículos más rigurosos y sustanciales” (Eisner, E. 2004:46).

Para enseñantes del arte, esta idea parecía recobrar importancia para llevarla a cabo en el campo de la educación artística.

➤ Cultura visual.

La enseñanza basada en la cultura visual, como su nombre lo dice, enseña a observar el medio y los diferentes contextos en los que nos hemos desarrollado con el paso del tiempo, decodificar valores e ideas así como las condiciones de vida para los que viven en una sociedad multicultural. Este método recibe aportes de Graeme Chalmers (1967), quien dice que hubo un tiempo en que los enseñantes del arte escucharon a los psicólogos sobre sus teorías de cómo se desarrolla y crece el niño en relación al arte, investigaciones que involucraban a los hemisferios izquierdo y derecho.

Además de la información individual, necesitaron información sobre los grupos creyendo que el artista se desarrolla según los valores y la ‘tribu’ con la que convive. Encontraron apoyo en la antropología y la antropología cultural. Según Chalmers “el arte se debe estudiar en su contexto social y aquí es donde puede intervenir la antropología. Desde esta perspectiva la educación artística se convierte en un medio para comprender y mejorar la cultura” (Eisner, E. 2004:46).

➤ Resolución creativa de problemas.

El centro alemán Bauhaus es el que mejor ha desarrollado este método entre 1919 y principios de los años treinta, se centra sobre todo en la enseñanza para arquitectos y diseñadores, su objetivo: ‘abordar problemas de trascendencia social con métodos técnicamente eficaces y estéticamente satisfactorios’ Este interés

era que los diseñadores y arquitectos guiaran sus creaciones haciendo referencia a estas dos pautas, lo estético y la técnica, teniendo la posibilidad de conceptualizar y analizar bien.

➤ Expresión personal creativa.

“El niño que usa la actividad creativa como una vía de escape emocional ganará libertad y flexibilidad como resultado de la descarga de tensiones innecesarias.” (Eisner, E. 2004:46). Este enfoque ha sido formulado por dos de los educadores artísticos más influyentes del mundo, el austriaco Viktor Lowenfeld y el británico sir Herbert Read (1938). Ellos creían que el arte era una vía para independizar el espíritu dándole la oportunidad de expresarse de manera libre resaltando la personalidad e individualidad. Piensan que un educador es cuidador, guía, inspirador, partero, psíquico.

El impulso artístico reside en el inconsciente y la mayor responsabilidad del docente es dejar en completa libertad al alumno para que trabaje este proceso de manera natural; el inconsciente va desarrollando la expresión de la obra artística, se pensaba que el arte más que enseñar y aprenderse, se captaba.

➤ La educación artística como preparación para el mundo laboral.

Esta manera de llevar la enseñanza artística es totalmente pragmática, su objetivo es desarrollar aptitudes y actitudes que mejoren el desempeño del individuo ante el mundo laboral que lo espera, el pensamiento de esta forma de enseñanza es que de las artes el alumno podrá obtener la iniciativa y la creatividad, estimular la imaginación, fomentar la afectación por la destreza, desarrollar la capacidad de planificación y cooperación.

Esta enseñanza crece bajo el pensamiento de que “la preparación para el mundo del trabajo es algo que todo estudiante necesitará algún día. Si las artes pueden

contribuir al éxito en este ámbito, tendrán algo muy importante que ofrecer” (Eisner, E. 2004:56).

➤ Las artes y el desarrollo cognitivo

Este proceso fue desarrollado en sus inicios por Rudolf Arnheim (1954) en el primer cuarto del siglo XX, él decía que todas las funciones cognitivas eran aquellas que trabajaban con recepción, almacenamiento y tratamiento de información: la percepción sensorial, la memoria, el pensamiento y el aprendizaje.

Por primera vez se incluían a los sentidos dentro de los procesos cognitivos bajo la teoría de que el conocimiento y el pensamiento viajan de diversas maneras y trabaja de múltiples formas, “No parece existir ningún proceso de pensamiento que, por lo menos en principio, no opere en la percepción. La percepción visual es pensamiento visual.” (Eisner, E. 2004:58).

El pensamiento visual impulsa a los alumnos a crear sus propios juicios sobre el arte, o los invita a la reflexión de sus objetivos en relación a la forma artística en que trabajan y la conceptualizan, favoreciendo directamente el desarrollo cognitivo.

➤ El uso de las artes para mejorar el rendimiento escolar.

Dentro de esta concepción se hizo una pregunta en el año 2000 en Estados Unidos de América: si los diferentes cambios a la educación no habían dado resultados significativos en los porcentajes, ¿por qué no probar con las artes y ahondar más en estudios ya realizados? Donde se probaba con estadísticas como el SAT² que los niños que se dedicaban a una actividad artística se desempeñaban mejor en las distintas materias y obtenían mayores puntuaciones.

² El **SAT** es un examen estandarizado que se usa en admisiones a universidades en los Estados Unidos. El SAT es publicado y desarrollado por el College Board, una organización sin fines de lucro en los Estados Unidos. Antiguamente era desarrollado, publicado y calificado por Educational Testing Service que aún administra el examen. La prueba está destinada a evaluar cuán preparado está un estudiante para la universidad. Se introdujo por primera vez en 1926, y su nombre y sistema de puntuación han cambiado en repetidas ocasiones. Primero fue

Esta forma de enseñanza va con el objetivo de desarrollar habilidades en los alumnos que ayuden a dar agilidad para la concentración de los demás conocimientos presentados en las demás materias. Estaba basada en ideas de estimulación para el desarrollo escolar: por ejemplo, los niños que escuchaban Mozart a temprana edad desarrollaban una inteligencia superior a los que no.

➤ Artes Integradas

La enseñanza basada en las artes integradas busca complementar las demás materias con el arte, se trabaja en conjunto, es decir, si el tema a tratar en historia se puede relacionar con algún pintor de la época o música o danza se ira integrando: 'se centra en la identificación de un tema o una idea fundamental que se pueda explorar mediante obras de arte y mediante trabajos propios de otros campos.' Las artes integradas buscan que el alumno tenga la posibilidad de descubrir lo que las artes tienen en común, y de abordar temas desde una perspectiva amplia relacionándolas con los demás conocimientos abordando el contexto de cada obra.

Estos pensamientos han tenido diferentes momentos e ideas de cómo abordar la enseñanza de las artes, los cuales cumplen con objetivos diferentes, y dependerá del profesor a cargo del currículo escolar, decidir la elección de estos métodos.

Ahora, es importante hacer una reflexión sobre la enseñanza de las artes dentro de nuestro país, no olvidar que el contexto es diferente y el desarrollo de éstas lo es de igual forma, si bien como se narra dentro del primer punto de este capítulo la historia de la educación artística en México nos muestra que el avance ha sido selectivo y muy duro no sólo porque las prioridades en el país fueron otras sino porque la mentalidad que defiende al arte como el más importante para el desarrollo escolar era sólo de unos cuantos.

llamado **Scholastic Aptitude Test**, luego **Scholastic Assessment Test**, pero ahora "SAT" no significa nada, por lo que es un pseudo-acrónimo.

En este caso se expuso la labor de Justo Sierra y José Vasconcelos. Sin embargo a pesar de los inicios apremiantes para abrir paso al arte éstos no contaron con una agenda de progreso en años posteriores dejando siempre el trabajo inconcluso.

Lo importante como dice Elliot W. Eisner en su libro *“El Arte y la Creación de la Mente”*, 2004, es que la educación de las artes no tienen por qué buscar, hacer o relacionarse con lo de otros campos, hay que decidir por volver al camino de la originalidad y esencia de esta educación, llevarla al natural aprovechando los ya objetivos claros y bellos con los que cuenta dándole su valor tanto educativo como cultural.

CAPÍTULO 2. LA DANZA CONTEMPORANEA COMO FACTOR EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE OAXACA

2.1 La situación de la educación dancística contemporánea en la ciudad de Oaxaca.

En la ciudad de Oaxaca la danza contemporánea ha tenido un desarrollo centralizado y de pocos apoyos. En 1982, Alejandra Serret, Manuel Ramírez, Mayela Marfil y Rolando Beattie, reconocidos bailarines, coreógrafos y directores, con carreras ya consolidadas en distintos puntos de la República, apuestan por brindar un espacio a la danza contemporánea en este estado. Dicho espacio tiene su origen en un interés colectivo que se une en un solo propósito, el de conformar una compañía que diera inicio al primer proyecto de danza contemporánea en el estado. Este recibe auspicio del artista Rufino Tamayo y el entonces gobernador de Oaxaca, Pedro Vásquez Colmenares quienes aprueban y brindan los apoyos necesarios para la formación y consolidación de la Compañía Estatal de Danza Contemporánea de Oaxaca.

Así comienza la vida de esta disciplina artística en el estado y se abre un camino nuevo para todo aquel bailarín que disfruta de este arte y que puede ser parte de este nuevo lugar de formación dentro del estado. Sin duda la Compañía Estatal de Danza Contemporánea de Oaxaca es el semillero de diversos artistas que iniciaron sus estudios dentro de ella o que encontraron un espacio para seguir con su realización de bailarín o coreógrafo, sin embargo como se menciona, los avances y apoyos de la danza contemporánea a pesar del arduo trabajo de dichos personajes, ha sido lento y con bajos recursos.

En gran medida las razones están ligadas con la vida política y tradicionalista que se vive en el estado, para todo este semillero de bailarines y coreógrafos ha sido difícil que el proyecto iniciado por Rufino Tamayo y el gobernador Pedro Vásquez Colmenares siga su camino rindiendo frutos, que es uno de los mayores anhelos

para la comunidad dancística de Oaxaca, en este sentido se promueve la construcción de la primera Licenciatura para la formación completa de bailarines contemporáneos.

Otro planteamiento que se hace ya desde algunos años, ante la situación que vivimos todos los involucrados en la danza contemporánea oaxaqueña es que su desarrollo está determinado por situaciones donde las pocas compañías e instituciones que alberga la ciudad son hasta ahora algunas de las contadas vías de preparación para aquellos que han decidido hacer de esta disciplina su profesión.

Existen grupos como: La Compañía Estatal de Danza Contemporánea de Oaxaca, el Ballet Contemporáneo de Laura Vera, Metamorphosis Compañía Universitaria de Oaxaca, Koreos Danzateatro, Punto Cero de Gerardo Ibáñez, Ensamble de Rolando Beattie y se cuenta con sólo dos instituciones como la Casa de la Cultura Oaxaqueña y el Centro de Desarrollo Artístico (Cedart) "Miguel Cabrera" los cuales han brindado sus esfuerzos y dedicación para consolidarse a través de los años y hoy en día seguir proporcionando vida a la danza contemporánea.

Dentro de este paisaje dancístico un gran número de bailarines y compañías nacientes siguen desarrollando los mismos patrones de dedicación y perseverancia para llegar a una consolidación.

La decisión de ser bailarín contemporáneo en el estado de Oaxaca no sólo tiene que pasar por encima de la presión familiar y cultural de la provincia, sino por un enfrentamiento ante la imposibilidad de llevar a cabo nuestra profesionalización dentro del estado como una Licenciatura.

Cada bailarín y compañía formados dentro del estado están destinados a “picar piedra”, como se dice coloquialmente, para encontrar poco a poco los espacios y sobretodo los apoyos para la sobrevivencia de su profesión. Oaxaca no es la excepción cuando se habla de las dificultades que el arte enfrenta para con el sistema y la sociedad. “En todas las administraciones gubernamentales que siguieron a la de Vásquez Colmenares, la danza contemporánea ha sido segregada, excluida y/o limitada en su participación en todos los programas oficiales” (Tarant, O. 2012:78).

La falta de recursos para el desarrollo de la formación dancística dentro del estado, juega con una doble moral que el gobierno presenta en forma de apoyos selectivos. Esta percepción contradice lo que normativamente está expuesto, que la obligación del ejercicio del presupuesto público en áreas específicamente etiquetadas, no debe ser un apoyo, sino una responsabilidad del estado, una obligación constitucional. El cumplimiento de esta responsabilidad expresada como tal, implica una postura tendenciosa de falsa generosidad, de falso altruismo, de presuntuosa magnanimidad.

Ante este panorama educativo actual, que en sus inicios había nacido con toda la disposición, apoyo y anhelo en el estado, en el transcurso de los años resultó un camino lleno de obstáculos y de lenta maduración. Dejando un camino difícil para cualquier grupo y para cualquier bailarín en vías de profesionalización.

La vinculación entre la educación profesional dancística contemporánea y la cultura oaxaqueña (*más adelante retomaremos estos conceptos de cultura, arte y educación dentro de la danza contemporánea para situarlos en una perspectiva de cambio para la ciudad de Oaxaca*), empieza a construirse en manos de proyectos de los propios artistas haciendo posible poco a poco impregnar esta tarea.

Artistas, bailarines y coreógrafos, impregnados de carácter y perseverancia ante un paisaje gubernamental distante y de aportación limitada, han decidido participar en la construcción y valoración educativa del arte dentro de la educación profesional dancística contemporánea.

Actualmente y desde hace ya varios años han surgido diferentes personajes que se han preocupado por estimular la vida dancística profesional encauzada sólo para bailarines formados o en vías de formación ya de manera profesional. Me es grato mencionar el proyecto Invernadero dirigido por Rosario Ordoñez que año con año trae maestros nacionales e internacionales por tres semanas más o menos y ofrecer un entrenamiento a profesionales para la actualización en técnicas de los bailarines en danza contemporánea, con costos accesibles.

Puedo mencionar con la misma gratitud también la Muestra Internacional de danza en Oaxaca, (MIDO), en la que se realizan presentaciones de los diferentes grupos oaxaqueños, nacionales e internacionales, por una semana y en los diferentes teatros y espacios de la ciudad de Oaxaca, con un costo accesible. Dicho proyecto lleva ya 15 años de vida, dirigido por el maestro Gerardo Ibáñez.

Actualmente se encuentra otro proyecto encabezado por Rolando Beattie que me es muy especial, el cual consta de un año de antigüedad el cual hace uso de los espacios públicos para el acercamiento de la Danza Contemporánea a la sociedad más virgen con respecto a la interacción que manejan con el arte. Es ahora uno de los proyectos más ambiciosos y con diferentes objetivos, tales como la proyección de la danza contemporánea oaxaqueña en otros estados y países, así como el entrenamiento privilegiado para los bailarines que encabezan este proyecto. El propósito es reforzar la danza contemporánea dentro de la profesionalización de la vida dancística en la ciudad de Oaxaca, ofreciendo una vida activa para el desarrollo de ideas y manejo del movimiento.

Estos proyectos han sido dirigidos a los bailarines que buscan su profesionalización, sin embargo, iniciar proyectos dirigidos a individuos que no buscan la profesionalización sino nuevas o diferentes actividades de recreación y nuevas formas de vivir en la ciudad de Oaxaca, se complica ante el panorama de poco apoyo y financiamiento que vive la ciudad de Oaxaca.

La sociedad oaxaqueña vive la danza, las costumbres y tradiciones, a través del folklore, el mayor exponente de la vida dancística del estado y que concentra distintas actividades recreativas que enaltecen la cultura oaxaqueña, dejando así el espacio a las demás disciplinas artísticas con un menor porcentaje, por eso es importante la creación de proyectos que busquen fortalecer la danza contemporánea, el cual sería un camino hacia la apertura de una transformación cultural, donde la sociedad oaxaqueña tendría la oportunidad de participar y valorar las distintas representaciones artísticas.

Este es un proyecto que puede encontrar distintos caminos para la transformación de la educación del arte, para ello, se necesita considerar a la danza contemporánea como motor de planteamientos educativos, no con la finalidad de crear bailarines profesionales, si no para ofrecer una actividad que refuerce el desarrollo y la transformación de las múltiples inteligencias en las diferentes poblaciones, para la apertura y liberación de la mente, mostrar que existe un mundo lleno de imaginación y materialización donde se es el autor, donde se integren a participantes observadores de la danza y de igual manera a la educación en distintas poblaciones.

Todo esto alberga un futuro de nuevas participaciones para el desarrollo de la danza contemporánea en la ciudad de Oaxaca que sin duda hace la labor necesaria para que surjan otros proyectos que impulsen la vida educativa de la danza contemporánea en la ciudad.

Existe un trabajo bastante arduo para generar el cambio, no sólo en la manera de cómo se aborda la danza contemporánea por el gremio, sino la forma de pensar de los oaxaqueños, ampliar la visión más allá de nuestras hermosas tradiciones, más allá de las costumbres. Por el momento puede resultar incierto cual será el mejor camino que permita concretar esta idea, pero sí sé que existen a la fecha muchos caminos que proporcionan la posibilidad de ofrecer una nueva visión de la danza en la mente de los oaxaqueños.

La idea de que las actividades artísticas no sólo sean una manera de pasar el tiempo, sino que representan, como comentamos en el capítulo primero, un valor significativo tanto en la educación como en la cultura, a este camino y en este caso, se le une la danza contemporánea.

2.2 Educación de la danza contemporánea en la población infantil de la Ciudad de Oaxaca

Tomando en cuenta las diferentes labores y proyectos que hay dentro de la provincia, se llega en este segundo capítulo a la necesidad de incorporar una idea más que plantee nuevos proyectos.

El trabajo con los niños y su cuerpo es uno de los procesos más significativos, va a depender del proceso de crecimiento en el que se encuentren y sin duda está estrechamente ligado con la formación de la personalidad y el intelecto, ya que “el cuerpo desempeña una parte integral en todos los procesos intelectuales, desde que estamos en el útero hasta que llegamos a la vejez”. (Hannaford, C.2005:2).

De igual forma, va a tener conexión con las sensaciones, las aplicaciones corporales y emociones en el aprendizaje dentro de la educación dancística.

En la ciudad de Oaxaca esa labor está en manos, como ya mencionamos, de pocas instituciones gubernamentales y particulares para el desarrollo de la danza contemporánea de manera informal. Es decir que para pequeños y adolescentes que sólo buscan un medio de recreación y de desarrollo físico y mental, sólo se cuenta de forma gubernamental la Casa de la cultura Oaxaqueña, y de forma particular espacios como Prana Yoga de Oaxaca, Equinoxe y Pina Estudio de Danza.

Dentro de la Educación de la danza contemporánea en la población infantil de la Ciudad de Oaxaca es importante construir una plataforma para la creación de información que dé a conocer todos los elementos que participan en la elaboración de un proyecto que abarque esta población.

La danza contemporánea como arte, es una disciplina que surge con la necesidad de la creación de movimientos libres conectados con la expresión, la imaginación, la creatividad, el uso del cuerpo, trabajando distintos aspectos que ayudan al desarrollo completo del cerebro, incorporando los dos hemisferios, también provocan valores como el respeto, la libertad, la tolerancia y la crítica constructiva.

Para su educación en un principio, adoptamos y asimilamos cierto aprendizaje que determina nuestra seguridad. Los elementos que definen una enseñanza significativa en el individuo son: la comunicación de sentimientos, de ideas, de estados de ánimo y el respeto entre los individuos de manera personal y/o grupal, estos elementos son fundamentales en la enseñanza de la danza contemporánea ya que permiten valorar su significatividad.

Las ideas planteadas a continuación son retomadas de la preparación de proyectos dirigidos a la educación en el arte como ya hemos venido comentando en capítulos anteriores por el teórico e investigador Elliot W. Eisner en su libro El arte y la creación de la mente, (2004).

Él expone que en todo proceso desde que se muestra la primera actividad hasta la culminación en una presentación sobre el escenario, existen aspectos que proporcionan al niño una manera distinta de percibirse, se benefician de igual manera, aspectos biológicos, cognitivos y psicomotores; no puede faltar el placer del movimiento y el sentido lúdico ya que al mismo tiempo, permiten liberar energías en busca de la expresividad y la imaginación, las cuales son el principal objetivo de la educación dancística.

Todo lo demás se convierte en un plus en cada proceso educativo que tiene un valor específico que indirectamente cumple la educación de la danza contemporánea en los niños, lo cual enriquece la labor.

La educación de la danza contemporánea en niños, es pues, un camino hacia la liberación de las mentes donde obtendrán maneras diversas de comunicación y asimilación de la realidad, este paso no es del todo sencillo y exige de manera contundente el espacio y tiempos necesarios para el aprendizaje no sólo de los niños que reciben la educación dancística, si no de la familia, del hogar y de la comunidad que son los próximos a participar en el cambio de realidad.

También retomamos planteamientos que explica de manera clara Herminia María García Ruso en su libro *La danza en la escuela*, (1997).

Ella explica que la danza en la escuela se convierte primero en una actividad humana universal, actividad que se extiende a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de todas las edades, en ambos sexos y en todo el planeta. Se encuentra como actividad motora de igual manera, ya que utiliza al cuerpo como instrumento a través de técnicas corporales específicas, expresando ideas, emociones y sentimientos. Esta es condicionada por una estructura rítmica.

Es también una actividad polimórfica, ya que puede presentar múltiples formas (arcaicas, clásicas, modernas, populares). Es una actividad polivalente, ya que

puede abarcar diferentes dimensiones como el arte, la educación, el ocio y la terapia. Y finalmente se asocia a la idea de que es una actividad compleja porque conjuga e interrelaciona factores biológicos, psicológicos, sociológicos, históricos, estéticos, morales, políticos, técnicos, geográficos, y porque suma la expresión y la técnica y además, puede ser individual o colectiva.

Ampliando la educación de la danza contemporánea hacia estas perspectivas nos damos cuenta de que se engloban muchos discursos donde la actividad dancística se vuelve una conexión de múltiples vertientes que enriquecen el conocimiento y la vida del ser humano para su desarrollo, a partir de este análisis se puede ubicar la educación en los niños en danza como un fenómeno que afecta y altera a diferentes materiales con los que se conviven.

Es decir, la educación dancística reúne varios caminos y significaciones que rodean la labor, primero nos encontramos la actividad en su proceso más natural y en contacto directo con el niño, desarrollar la capacidad de pensar con el cuerpo, “el aprendizaje, el pensamiento, la creatividad e inteligencia no son procesos que pertenezcan únicamente al cerebro, sino a todo el cuerpo” (Hannafor, C.2005:2).

En comunión se hace presente la sensación y representación como ejes primordiales de expresión y de un conocimiento que trabaja con el desarrollo de habilidades que están dadas desde el nacimiento y son una fuente hacia la percepción del ser, uno libre, imaginativo, activo, sin limitaciones y con tantos alcances por lograr en la construcción de la danza y de la vida misma.

Después descubrimos que a la par están alteraciones que son relacionadas con la de la formación del individuo, como el respeto, la tolerancia etc., y finalmente, todo lo que rodea a esta actividad y cómo se hace partícipe de ella. Me refiero a la sociedad que está cerca de los niños que llevan a cabo esta actividad, como sus familias, ya que como hemos mencionado en la ciudad de Oaxaca, sin duda, han

existido proyectos que van dirigidos a mejorar este conjunto de ideas y a impactar en este sector de la sociedad pero también es necesario considerar que la danza, como una actividad escénica, se vuelve efímera al paso del tiempo y que se sufren cambios pero que estos una vez realizados, dejan las huellas de la formación integral.

Es por eso que asociando la situación de la danza contemporánea que se vive en la provincia junto con la educación de ésta en la población infantil de la ciudad de Oaxaca se llega a la necesidad de proponer una perspectiva de cambio para una educación en danza contemporánea dentro de un sector de la población infantil, que ayude a la agenda de los proyectos anteriores y que pudiera formar parte de la consolidación y materialización de lo que se construye y propone en este trabajo.

2.3 Perspectiva de cambio para fomentar una educación en danza contemporánea dentro de la población infantil.

Para fomentar un cambio de perspectiva en la educación de la danza contemporánea en los niños, es necesario re-conceptualizar algunos términos, por lo que, en las siguientes líneas me referiré a los conceptos de cultura, arte y educación con el fin de articularlos con las necesidades para fomentar la danza contemporánea en los escolares del nivel de primaria.

Una primera aproximación al concepto de cultura que es del dominio general, se refiere a un conjunto de manifestaciones que forman el espíritu de una sociedad, es decir, es el resultado de la historia, la cual va construyendo cierta identidad de esa sociedad, organizando al individuo cómo ser colectivo. En este sentido se involucran todas las distinciones que hacen que una sociedad sea diferente de las otras, me refiero a que la cultura, desde la visión de donde se ha decidido abordar, se convierte en un sistema de conocimientos que nos proporciona un

modelo de realidad, a través del cual damos sentido a nuestros comportamientos y actitudes.

La cultura es:

“Sistema de conocimiento que nos proporciona un modelo de realidad, a través del cual damos sentido a nuestro comportamiento. Este sistema está formado por un conjunto de elementos interactivos fundamentales, generados y compartidos por el grupo al cual identifican, por lo que son transmitidos a los nuevos miembros.” (Aguirre, A. 1997:10).

Es decir que lo que hace la cultura, es dar identidad a un grupo social que ha construido un solo lenguaje donde ideas y acciones van en un solo camino con el cual viajan los diferentes integrantes que la comparten. Es importante entonces, abordar la cultura como un aspecto de identidad, la cual partiendo de este significado, no hace más que mostrarnos como seres conscientes de lo que nos pertenece y a lo que pertenecemos. La cultura nos permite conocernos a nosotros mismos y volvernos críticos de los comportamientos a los cuales respondemos. El hombre crea cultura y mediante la cultura se crea a sí mismo.

Esta es una de las perspectivas que se ha decidido retomar para la elaboración de la presente propuesta, mientras la sociedad en la que uno se desenvuelve va enseñando los aspectos culturales con los que se identifica, va adentrándonos de manera natural a generar esos aspectos culturales para que el individuo realice sus propios lazos de identificación.

Es posible también, por otro lado, ir creando o ampliando la cultura, con la elección personal, esto permite al individuo concebirse como un ser libre y capaz de tomar decisiones, con las que genere identidad.

Dentro de esta idea existe una relación valiosa de la cultura con la identidad, que hace que el arte viaje entre estas dos, como un medio y sin ningún fin que enriquece el movimiento humano, ahora pues, me refiero al arte, ¿qué es el arte y que tiene que ver con lo cultural y la identidad del ser?

En el libro “Pero ¿esto es arte?”, se menciona que el arte es “Un continuo examen de nuestra conciencia perceptiva y una continua expansión de la conciencia del mundo que nos rodea”. Freeland, C., (2003: 214).

Es decir, que el arte se convierte en un medio expresivo y detonante para el conocimiento de nuestro contexto y realidad. El cual permite la comunicación y la construcción de cada realidad de cada individuo con la sociedad, toma a la conciencia para ser expresada en esa realidad que se vive, busca el dialogo a través de las imágenes, pero no como una imitación de lo que se vive, si no se apropia de ella para canalizarla en la imaginación de manera diferente y abordarla desde una perspectiva íntima e individual.

El arte también nos conecta con las sensaciones y hace que el pensamiento se involucre permitiendo una postura ante lo que nos rodea con un tono reflexivo y crítico, pero no sólo lo deja en un pensamiento crítico, sino que lo lleva a la expresión y representación o en su caso a la asociación y observación, liberando la forma de apropiación de la realidad e invita al individuo a actuar y cuestionar los procesos para determinarlos.

El arte da identidad en la propia concepción, el individuo se determina y se conoce de mayor forma, se percibe a través del otro y lo usa para definirse, uno se crea en el otro, así como se crea cultura y como con ello, nos estamos recreando a nosotros mismos.

Entonces el arte y la cultura están ligados por el proceso de generar identidad, ofrece una formación con la que podemos revalorar distintos aspectos primordiales de nuestra vida y con ellos lograr ser individuos libres de cualquier manipulación.

El arte y la cultura son componentes con los cuales podemos crearnos a nosotros mismos, inventarnos o reinventarnos, es aquí donde entra la educación desde una perspectiva artística donde “la educación es el proceso de aprender a inventarnos a nosotros mismos”. (Eisner, E. 2004:1).

El arte y la cultura son componentes con los cuales podemos crearnos, inventarnos o reinventarnos a nosotros mismos. Esta misma idea se recupera en Eisner, E. (2004:01), donde explica que “la educación es el proceso de aprender a inventarnos a nosotros mismos”, incluir esta aportación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las escuelas genera cultura y educación íntegramente ligadas. Abordar el desarrollo de la danza contemporánea en la educación de los niños de Oaxaca a través de la imagen y el movimiento permite crear nuevos contextos artísticos en la cotidianidad escolar, contribuyen al desarrollo de las capacidades intelectuales y forman individuos integrales.

Inventarse todos los días con el cuerpo, con la mente, éste sería el eje para la elaboración de la propuesta, resaltar el valor educativo y cultural mediante esta perspectiva. No hay nada nuevo sólo hay que concentrar y direccionar lo que el mismo arte proporciona, lo que la danza trabaja.

El niño bajo esta figura y a través de la danza contemporánea estaría trabajando tres ideas:

1. Un conocimiento más detallado de su cuerpo y el manejo de este.
2. La apertura de su mente con respecto a cómo se concibe.

3. Descubrir las múltiples posibilidades que tiene de descubrirse e ir construyendo de distintas formas, donde la educación de su cuerpo es tan importante como la educación de su mente.

Abrirle paso a la individualidad e identidad para hacer de esta educación una educación con sentido y significado, dándole especial valor a que este trabajo va con el pensamiento de que todos los momentos con la educación artística rescatan nuestra forma de comunicarnos con el otro y percibir la vida de una manera diferente, más creativa y menos sufrida.

CAPÍTULO 3. PROPUESTA PARA CONSOLIDAR UNA FORMACIÓN EN DANZA CONTEMPORÁNEA EN LA CIUDAD DE OAXACA

3.1 Propuesta para una formación educativa en danza contemporánea dirigida a escolares del nivel básico en la ciudad de Oaxaca.

Tomando como base el análisis de las dificultades que conlleva la práctica de la danza contemporánea en general y específicamente en la población infantil, por las razones ya expuestas en los capítulos anteriores y con la iniciativa que me lleva a proponer nuevas formas de acercar al público infantil a la práctica y desarrollo de su formación a través de la danza contemporánea; expongo en el siguiente capítulo unos ejes centrales sobre los cuales es posible construir un proyecto de desarrollo de la danza contemporánea en niños de educación primaria de un sector de la población de la ciudad de Oaxaca.

Sin duda alguna se tiene que recurrir a los espacios ya establecidos donde los niños acuden a recibir su educación, me refiero a la escuela primaria es el espacio que existe en el que la presencia regular de los niños sea posible emprender propuestas y realizar proyectos tendientes a contribuir en la formación integral.

En la escuela los niños y las niñas manifiestan una rica predisposición al aprendizaje sobre todo con actividades que ponen en juego su creatividad, sus emociones y sentimientos; la música, por ejemplo es un gran activador del desarrollo cognitivo, mediante los juegos infantiles y los movimientos corporales desde la educación física y las habilidades en las diferentes clases de arte que se promueven, son un gran ejemplo de este gusto por el desarrollo de las esferas actitudinales.

Introducir prácticas de desarrollo dancístico, como la inclusión de la danza contemporánea en las actividades escolares, contribuirá a mejorar la formación en todos los demás aspectos, además de que fortalece el carácter y le da sentido y significado a los demás aprendizajes académicos que se trabajan en asignatura.

3.1.1 Planeación de la propuesta

La siguiente propuesta giraría en torno a construir una ruta de desarrollo e introducción al conocimiento y práctica de la danza contemporánea, misma que ha de considerar los siguientes momentos:

De lo que se trata es de introducir la práctica de la danza en los alumnos. Por ello, es necesario favorecer las condiciones para poner en juego una prueba piloto dentro de dos escuelas, a partir de la emisión y publicación de una convocatoria para todo alumno que decida incorporarse a los talleres de danza contemporánea, dicho taller se hará con la construcción de tres clases, la primera área abordara principios básicos mediante una técnica mixta compuesta con elementos de reléase, limón e improvisación de la danza contemporánea, la segunda área trabajará con la improvisación y la tercera área con la representación.

Estas clases serán los lunes, miércoles y viernes en horario extra-escolar con una duración de una hora cada una, iniciaremos con dos grupos que se concentrarán por rango de edades y de acuerdo a las condiciones propias de cada centro escolar.

El objetivo de la propuesta es desarrollar en el alumno el valor educativo de las artes a través de la danza contemporánea con la que se dará a conocer una herramienta más de expresión y representación individual con el cuerpo que ayude a reforzar su individualidad y libertad. Para esto es importante que se trabaje para despertar en el alumno el interés por las artes, mostrándoles la danza contemporánea como medio de desarrollo de distintas habilidades que no conocen.

Un momento más, es el relacionado con los beneficios de esta propuesta que permite estimular el desarrollo de la creatividad y la imaginación, a partir de los fundamentos artístico-técnicos de la danza, así como también desarrollar el aspecto físico-proporcional del cuerpo en correspondencia con los requerimientos de la disciplina a partir de la correcta aplicación de la metodología y la técnica, además de que se estará trabajando con hábitos de atención y disciplina, lo más importante es promover la idea de que como seres humanos se pueden reinventar y ser únicos.

Únicos a través de la creatividad, este punto es de gran importancia para la propuesta, pues ésta permitirá desarrollar nuevas formas de percibir la realidad poniendo a trabajar aspectos cognitivos que normalmente no se estimulan en la vida y la educación. La creatividad es la oportunidad de buscar cosas nuevas que definan lo que es el niño a través del movimiento y de la mente, interactuar con algo nuevo para cada uno, que es extraído del mismo individuo y ayuda de igual manera a la creación de una nueva forma de concebirse, de ser y de sentir.

Esta prueba piloto se contempla llevarla a lo largo de seis meses los cuales estarán concluyendo con una presentación en teatro donde los niños interesados en el taller mostrarán el trabajo realizado a través de una obra coreográfica que les permitirá reforzar su trabajo y brindará una experiencia diferente que, sin duda alguna, contribuirá a estimular y mejorar su desempeño en las demás actividades intelectuales propias de su trabajo o estudio.

Dicha coreografía se estará representando a toda la escuela y padres de familia con la idea de motivar a más niños y con ello se puedan incorporar en el proyecto y hacer que este crezca y se consolide.

Para la realización de este proyecto será necesario buscar el financiamiento exterior por medio de patrocinadores e instituciones privadas y de ser posibles gubernamentales, los cuales apoyen en recursos tales como sueldos, gastos de

renta o permiso de los espacios (teatro, museos o espacios al aire libre), vestuario, constancias y material didáctico que se utilice, para el caso de los participantes y con la finalidad que sea totalmente gratuito, los niños que decidan unirse al proyecto contarán con su reconocimiento correspondiente.

3.1.2 Desarrollo de la propuesta

A lo largo de seis meses de duración de la prueba piloto el contenido de cada área se organizará por dos meses fijando un objetivo para cada periodo. Las tres áreas estarán cubriendo partes claves de su desarrollo de la siguiente manera, cada módulo será abordado a lo largo de un mes donde se explica el tema y el objetivo de esta, siendo estos sumativos, lo cual significa que no se dejará de trabajar lo del módulo anterior si no que este pasará a formar parte de la base inicial para el nuevo aprendizaje del siguiente módulo.

- Área de técnica mixta de la danza contemporánea.

Esta área se centrará en aportar los elementos básicos para que se trabaje el lenguaje de la danza contemporánea tomando principios de la técnica **reléase**³ que se incorporaran a ejercicios alternos para el cumplimiento del siguiente contenido lo cual permitirá ir desarrollando la inteligencia artística de cada uno.

La organización de los trabajos se describe a continuación:

Modulo Introdutorio de un día.	Conocimiento teórico de la danza contemporánea en sus distintas facetas de manera general.
¿Qué es la Danza Contemporánea?	Llevando a cabo una investigación de

³ la técnica release método de entrenamiento basado en la ideokinesis que integra, mente y cuerpo anatómico, experimenta con distintos métodos de improvisación a partir de principios de meditación e incorpora elementos de la psicología del desarrollo. De sus principios surge una forma de moverse que puede definirse como fluida y relajada. (La relajación se entiende como algo rígido que se convierte en algo suave, y se agrega el concepto de expansión). Esta fluidez no sólo se refiere a una fluidez física, sino también mental y emocional

El ejecutante se mueve con todo su ser, integrando emociones, pensamientos en el movimiento. Revista DCO. Danza, cuerpo, obsesión, Estudios analíticos sobre técnicas y estilos. Laura Ríos, 2007.

	<p>los orígenes de la Danza Contemporánea, ¿Qué temas son los que aborda este Arte? ¿Cómo es el manejo del cuerpo? ¿Quiénes son los pioneros de la danza contemporánea?.</p>
<p>Módulo I El cuerpo</p>	<p>Conocimiento práctico del cuerpo, disociación de las partes corporales, control de ellas y coordinación a través de secuencias de movimiento y ejercicios que permitan al niño manejar diferentes formas del cuerpo.</p>
<p>Módulo II Exploración del grado técnico</p>	<p>Trabajo con la evolución del movimiento permitiendo ampliar sus propios límites dentro de la técnica.</p> <p>El niño estará experimentando otras secuencias de movimiento a un grado técnico mayor, para desenvolver su capacidad motora y proyectarla a ejercicios que le den al movimiento fluidez.</p>
<p>Módulo III Incorporación de un sentido al movimiento</p>	<p>Desarrollo de la manera en cómo realizan el movimiento explorando diversos sentidos e intenciones que ayuden a imprimir vida a su movimiento.</p> <p>El trabajo con la interpretación del movimiento será esencial para la culminación de este trabajo, el cual se</p>

trabajará a través de imágenes, sensaciones e ideas que permitan al niño desarrollar su movimiento con distintos matices.

- Área de técnica en Improvisación.

La improvisación es el área donde se estará trabajando de manera directa con la imaginación, la creatividad y la individualidad, esta área es la encargada de crear el ambiente adecuado que brinde la posibilidad de invención de cada uno, su principal objetivo es darle identidad a cada niño mediante el trabajo de la creación de una visión personal.

Módulo Introdutorio de una clase

¿De qué se trata la Improvisación?

Explicación general de lo que se trabajará en esta área así como el objetivo que tiene esta técnica.

Se dejara que los niños investiguen para reflexionar acerca de lo que trabaja la improvisación, para así llegar a tocar temas como la imaginación, la creatividad y la representación.

Módulo I

Forma

Exploración de la forma corporal como elemento fundamental que abrirá paso al manejo de movimientos simétrico y asimétrico, rectos, desarticulados del cuerpo del niño.

Módulo II

Transformación del espacio a través del

Espacio

cuerpo, tomando a éste como un participante activo del movimiento en la danza contemporánea.

El niño aprenderá sobre el vacío, como interactuamos con él y que posibilidades de movimiento y percepción nos brinda.

Módulo III**Tiempo**

Incorporación del tiempo al movimiento dando distintas significaciones y apreciaciones que enriquezcan el lenguaje de la danza contemporánea.

El niño aprenderá a manejar distintas cualidades entre lo rápido y lo lento, se trabajara con la pausa y la relatividad de duración en los movimientos para descubrir los diferentes significados que le pueden dar a cada secuencia.

- Área de la representación.

Dentro de esta área se brindará la oportunidad de exteriorizar lo que se ha aprendido en las dos áreas anteriores así como herramienta para el fortalecimiento del aprendizaje, pero lo más importante es que se ofrece el espacio para la comunicación del pensamiento a través del movimiento.

Módulo I (empezará un mes después de las dos áreas anteriores.) Creación de secuencias coreográficas I.

Realización de secuencias alternas que trabajen las diferentes habilidades aprendidas dentro de las

otras áreas.

Los niños visualizaran videos, fotos de los diferentes lenguajes que hay en México y en el Mundo.

Se reflexionara con ellos sobre la importancia de comunicar mediante una representación de las diferentes ideas, imágenes que a ellos les surjan y deseen compartir, se hablara de la labor coreográfica y que aspectos más importante cubre en el arte de la danza contemporánea.

Módulo II	Realización de secuencias hechas por ellos mediante consignas realizadas por el docente a cargo.
Creación de secuencias coreográficas II.	El niño estará en contacto directo con lo aprendido en las otras dos áreas para desarrollarlo y elabora una secuencia de movimientos que lo represente y hable de lo que él es como individuo.

Todo este desarrollo del proyecto considera los principios de los que se hablaba en el capítulo primero tratando de abordar la educación artística desde una perspectiva actual, donde se vaya construyendo con ideas que permitan al alumno ir descubriendo y transformando la forma de interactuar con el otro y con su entorno.

3.1.3 Evaluación de la propuesta

Para concluir con la elaboración de la propuesta es importante establecer un seguimiento de la misma así como una evaluación que permita dar una valoración cualitativa y constructiva de la prueba piloto, partiendo de la idea que “no todo lo que importa se puede medir y no todo lo que se puede medir es importante”.(Eisner, E. 2004:7).

La evaluación estará construida por tres etapas; para esto primero se estará recopilando toda la información de dos maneras, mediante una bitácora de aciertos y desaciertos y con la creación de una agenda de investigación sobre las dificultades presentadas a lo largo de la aplicación propuesta.

Por otro lado se llevará a cabo la observación del proceso de los grupos y de cada alumno partiendo de su propio crecimiento, centrando la atención en la técnica desarrollada, la inventiva y la transformación de la personalidad.

Y al final de cada módulo se diagnosticará cuáles fueron los objetivos alcanzados según la planeación, cuáles fueron los objetivos emergentes alcanzados de manera personal y cuáles fueron los objetivos cambiados o abandonados en el proceso.

Con estas tres etapas se estará definiendo cómo fue el aprovechamiento de la propuesta para la realización de cambios o experimentación de nuevas formas y temas dentro de ella, dicha evaluación de la prueba piloto estará al servicio de la creación de una nueva propuesta que se base ya en la experiencia del proceso y de los resultados.

CONCLUSIONES

El contenido del presente esfuerzo de investigación, ofrece un panorama acerca de las posibilidades reales para emprender la puesta en práctica de una propuesta de educación dancística que contribuya a la profundización de la educación integral en los niños. Razón por la cual, se expone un marco histórico para reconocer los loables esfuerzos de personajes importantes en la vida educativa de nuestro país; de igual manera, se da a conocer la situación que prevalece en el estado de Oaxaca en lo que se refiere a la práctica de la danza contemporánea, finalmente, se construye una propuesta concreta para operar la formación en danza contemporánea con niños de educación primaria.

En la tesina se abordan factores esenciales como la enseñanza de la danza contemporánea, sus aportaciones y los factores involucrados específicamente en la ciudad de Oaxaca y los espacios en los que se aprende este arte, incluye la recopilación y exposición de información a través de una investigación que bosqueja la forma de vida del arte, de la cultura, en relación a la danza contemporánea en la ciudad de Oaxaca.

Me planteo a lo largo de esta investigación, diferentes propósitos que forman parte de mi profesión y de mi formación artística. Uno de ellos consiste en planificar la propuesta de un proyecto que propicie de forma constructiva la enseñanza de la danza a una población infantil escolar y aspire a poder entrar como proyecto artístico becado, dentro de la convocatoria de C*13 que se lleva a cabo el próximo año 2016 en la ciudad de Oaxaca, donde se abre espacio a proyectos culturales de las y los oaxaqueños.

La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (SECULTA) promueve el Programa para el Fortalecimiento de los Emprendimientos Ciudadanos Artísticos y Culturales (c*13) con el fin de impulsar las iniciativas civiles encaminadas en este ámbito, que tengan como objetivo la continuidad de su ejercicio profesional y así

mismo se una a la agenda del desarrollo dancístico para contrarrestar el panorama actual de la vida dancística contemporánea en la ciudad de Oaxaca apoyado por parte de bailarines de la comunidad dancística de Oaxaca como lo son: Estefanía Olivo, Carla País, Sergio Lima, Laura Vera.

Otro propósito fue ofrecer información respecto a la educación de la danza contemporánea, sus aportaciones y los factores involucrados específicamente en la ciudad de Oaxaca, para brindar la posibilidad de servir como fuente de consulta para los interesados en tiempo futuro y que contribuya a la creación de nuevos proyectos, que aborden este problema planteado en dicha investigación, que pueda servir también como invitación a la comunidad dancística en general que permita re-estructurar y cuestionar la forma en cómo se han venido formando bailarines, cómo se ha educado al público y cuáles han sido los acercamientos a las diferentes poblaciones a través del arte y en este caso, a través de la danza contemporánea hacia los niños.

Como resultado de esta búsqueda, me es importante el poder compartir al final de este trabajo el cambio de mentalidad que en mí ha provocado la adquisición de estos nuevos conocimientos, que en definitiva empezaron a nutrir mi labor como docente dentro de mi quehacer profesional y que hoy por hoy tengo la satisfacción de crear de manera profesional un espacio para la labor dancística para niños y que gracias a la construcción de esta tesina he forjado una plataforma de conocimientos que me permiten hacer un cambio en mi forma de llevar la enseñanza como docente.

Dichos conocimientos adquiridos, además de estar ya guiando mi práctica docente con distintos grupos a cargo, esperan ser llevados a cabo de la misma manera en un proyecto planteado dentro de la misma investigación, que es dirigido a la población infantil.

Este documento hace una contribución que permita aportar elementos con los que se genere un cambio en la visión de lo que hasta ahora ha sido la cultura dancística en Oaxaca, el arte, la educación, y la enseñanza de la danza como perspectiva de cambio para fomentar una educación en danza contemporánea en la población infantil con la que se busca ofrecer una formación más integral a través del manejo de su cuerpo con una disciplina artística como la danza.

Es necesario involucrar al niño en los distintos procesos culturales y enseñar que si bien la cultura es algo con lo que se nace y va estableciendo comportamientos a través de la vida, también llega el momento de recrearla mediante la adquisición de nuevos conocimientos y acciones que gozan de la decisión propia del individuo.

En lo que respecta al arte, éste nos conecta con las sensaciones y hace que el pensamiento se involucre con lo que se vive de manera crítica, pero no sólo lo deja en un pensamiento crítico, sino que lo lleva a la expresión y representación o en su caso a la asociación y observación, liberando la forma de apropiación de la realidad e invita al individuo a actuar y cuestionar los procesos para determinarlos.

El arte da identidad en la propia concepción, el individuo se determina y se conoce de mayor forma, se percibe a través del otro y lo usa para definirse, uno se crea en el otro, así como se crea cultura y como con ello, nos estamos recreando a nosotros mismos.

Por último dentro de la propuesta de dicho proyecto se aborda el cambio de visión en la educación si bien, el arte y la cultura pues son componentes con los cuales podemos crearnos a nosotros mismos, inventarnos o reinventarnos es aquí donde se fortalece la educación integral desde una perspectiva artística.

La educación permite crearnos de distintas maneras así como el arte y la cultura, habría que considerar entonces una perspectiva de ofrecer una educación que incluya estas ideas, mismas que ya están dadas dentro de una educación

mediante el arte y que es indispensable reforzarlas e incluirlas en los procesos de aprendizaje y de enseñanza, es por eso que este trabajo espera transitar bajo la práctica del movimiento dancístico y la imagen, cambios de visión planteados para la creación de una diferente perspectiva que aporte cambios significativos en los niños que participen.

La expectativa de lo que se pretende con la presentación de este trabajo de investigación es dar el siguiente paso que ponga en práctica el proyecto aquí expuesto, y de seguir actualizando mi labor docente bajo estos nuevos esquemas. Concluyo haciendo énfasis en que este trabajo es un reflejo de que el contenido intenta ir más allá de la sola investigación, además, de que me permite ser congruente con los valores formativos, los conocimientos adquiridos y las prácticas escénicas realizadas durante todo mi trayecto educativo en esta noble y sólida institución educativa.

Es en resumen, la culminación de todos los esfuerzos y las enseñanzas recibidas de mis maestros y tutores. La educación alcanzada me compromete a dignificar el compromiso de nuestra institución mediante la puesta en práctica de la propuesta formativa aquí expuesta.

REFERENCIAS

- Mílada Bazant, ***Historia de la Educación durante el porfiriato***, México D.F, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2006.
- Alberto Dallal, ***La Danza en México en el Siglo XX***, México D.F. Consejo Nacional para las Culturas y las Artes. 1994.
- Claude Fell, ***Los años del Águila***, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1989.
- Betzabé Arreola Martínez, ***José Vasconcelos el caudillo cultural de la nación***, http://www.difusioncultural.uam.mx/casadeltiempo/25_iv_nov_2009/casa_del_tiempo_eIV_num25_04_10.pdf. Consultado el 13 de octubre del 2012.
- Elliot W. Eisner, ***El Arte y la Creación de la Mente***, Paidós Ibérica, 2004.
- Oscar Tarant, ***Danza sobre escombros***, Coloquio con Rolando Beattie. Parte1. El jolgorio cultural.
- Carla Hannaford, ***Aprender moviendo el cuerpo***, Pax México, 2005.
- AGUIRRE, ***Cultura e identidad cultural. Introducción a la Antropología***. Barcelona. 1997.
- FREELAND, ***Pero ¿esto es arte?***, Madrid, 2003.
- Revista DCO. ***Danza, cuerpo, obsesión, Estudios analíticos sobre técnicas y estilos***, Laura Rios, 2007.

- Herminia María García Ruso en su libro ***La danza en la escuela***, 1997.
Perspectivas: revista trimestral de educación comparada (París, UNESCO: Oficina Internacional de Educación), vol. XXIV, nos 3-4, 1994, págs.773799
<http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/vygotskys.PDF>.

Rudolf Arnheim, *Art and Visual Perception*, Berkeley, University of California Press, 1954.